

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ **ЯЗЫКОЗНАНИЯ И** **ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ**

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОРТРЕТОВ В. СЕРОВА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Пантелеева Виктория

Научный руководитель: Седельникова Ольга Викторовна

Томский политехнический университет

Валентин Александрович Серов является одной из центральных фигур в живописи конца XIX – начала XX века. Его творчество всесторонне изучено в работах отечественных искусствоведов [1-9]. Он стал одним из тех, кто совместил в своем творчестве традиционные черты русской школы живописи и очевидное новаторство. Его нельзя назвать революционером, но роль открывателя новых приемов была главной на протяжении всего его творчества. За 30 лет работы художником он сделал так, что его творчество сконцентрировало в себе все важнейшие проблемы того времени [2, с. 179].

К последней трети XIX века, когда Серова начал свой творческий путь, жанр портрета пережил уже длительную историю развития, содержание которой определялось восприятием человека, пониманием главного в нем в культуре каждого периода. В XIX в. в связи с интересом культуры к изучению человека и его жизни портрет пережил даже не один новый всплеск в своем развитии. В эпоху Романтизма он стал одним из ведущих жанров в связи с развитием светских форм искусства [8]. К середине XIX в., когда в культуре большинства европейских стран заостряется интерес к изучению окружающей жизни, портрет остается актуальным жанром, в котором развивается психологическое изучение личности современного человека. Последняя треть XIX в. становится переходным периодом в развитии искусства: в это время сохраняют значение поиски всестороннего изучения обыденной жизни, реалистические тенденции, но уже ощутимы предпосылки нового понимания мира и человека, которые приведут к развитию модернизма с его пафосом отказа от традиционного и

поиском новых подходов к изображению человека и мира в искусстве [1, с. 231-236].

Портреты В. Серова отразили в себе те процессы, которые протекали в искусстве, объединив глубокий психологизм портретов русской реалистической школы с новыми веяниями, связанными с поисками импрессионистов и ранних модернистов. В творчестве Серова нет типичных приемов разложения цветов, как у импрессионистов, но есть много черт, по которым его можно с ними сравнивать. Например, его непосредственное восприятие самой природы, его палитра, в которой присутствуют чистые цвета, и передача взаимодействия света и цвета.

Главное в портретах Серова – интерес к человеку и попытка заглянуть в его внутренний мир, выявить человеческую сущность. Это проявляется на всех уровнях его произведений: и в жанровых особенностях, и в композиции, сюжете, колорите, технике письма и системе образов.

На портретах Серова изображены самые разные люди. Это были не только парадные портреты, большие портреты светских дам, но и небольшие портреты детей и женщин. Серов хотел писать портреты, наделенные положительными, чистыми эмоциями. Он продолжает искать в людях духовную красоту. Тогда он пишет камерные, лирические портреты, обращаясь к портретам детей и женщин, в которых находит прозрачную красоту и непорочность [2, с. 202].

Обращаясь к детским портретам, можно выделить картины «Дети» и «Мика Морозов». На первой изображены двое сыновей художника. Здесь особенно заметна демонстрация стремления к непосредственности видения природы. В отличие от классических изображений детей Серов не заставляет мальчиков позировать, но изображает как будто случайный момент одного из дней на даче. Дети стоят на крыльце в серый ветреный день. Один из сыновей изображен почти спиной: он смотрит в море, а младший обернулся и смотрит на зрителя. Это не столько портрет, сколько жанровая сцена, в которой натура воспринимается остро, потому что угол зрения своеобразен. В таком ракурсе проявилось значительное новаторство художника, которое сделало его картины новым этапом в художественном постижении мира детства [Там же].

В «Мике Морозове» заметны схожие черты. Необычный угол зрения, поза и жесты непредвзяты, они раскрывают внутренний мир маленького героя этого портрета. Образ становится проявлением детского любопытства. Техника изображения очень легкая, гамма приглушенная, что придает некую воздушность картине. Достоинство

картины не в яркости написания, а в еле уловимой тонкости изображенных художников душевных движений мальчика [Там же].

Особую популярность художник приобрел после написания картин «Девушка, освещенная солнцем» и «Девочка с персиками» [2, с. 183]. На картине «Девочка с персиками» (1887) изображена дочка мецената Саввы Мамонтова Вера. Это один из самых знаменитых портретов Серова. Художник использовал различные приемы, чтобы превратить изображение в подлинную картину-портрет. Он поместил героиню против света, и написал ее в теплых цветах, контрастно немного холодному фону. Черты импрессионизма наполняют изображение внутренним движением. Художник достигает равновесия душевного состояния девочки и окружающего ее мира [3, с. 41-47]. Художник говорил о картине так: «Все, чего я добивался, — это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. Писал я больше месяца и измучил ее, бедную, до смерти, уж очень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности — вот как у старых мастеров» [6, с. 10].

По этим двум картинам, после которых Серов стал популярным, с одной стороны видно, как художник встает на собственный путь, но с другой еще видны некоторые черты его учителя Репина. Эти черты еще будут видны в портрете историка И. Е. Забелина, которого 15 лет назад писал Репин, и в более позднем портрете Н. А. Римского-Корсакова [4, с. 10].

Если сравнивать портреты Забелина, написанные кистью Серова и Репина, то можно увидеть не только сходства, но и различия. В серовском портрете явный акцент на выделение лица. Оно очень пластично, как будто вылеплено, и более ярко выделено светом. Портрет лишен каких-либо аксессуаров, сдержан по композиции и прост по цвету. Все внимание сосредоточено на лице писателя. В портрете Репина же мастерски организована композиция в целом, в ней каждая деталь уравнивает другую. Например, кисть правой руки на столе написана в противовес левой, находящейся на стуле. Даже книжные полки написаны не просто так. Потому что все в этой композиции хорошо организовано, и каждая деталь играет свою роль.

У Серова можно в целом выделить 2 варианта портрета: портрет-картина, когда человек изображен не только в своей индивидуальности, но и как тип человека своего времени, и портрет, в котором все внимание сосредоточено именно на лице и его мыслях.

К первому варианту можно отнести портрет Зинаиды Юсуповой, написанный в 1902 году. Изображение светской красавицы создано с оглядкой на традицию парадного портрета и портрета в интерьере. В

этой картине Серов заставляет играть для зрителя каждую деталь. Изогнутые линии дивана, силуэт фигуры, богато украшенный интерьер – все это говорит о светском портрете, о человеке, живущем по правилам мира, к которому он принадлежит. Образ, созданный В. Серовым в этом портрете, правдив и реалистичен. В нем чувствуется ироническое отношение к модели, которого нет в упомянутых выше произведениях, полных сложных движений души героев.

Портретом, заставляющим заострить внимание зрителя на лице, можно назвать портрет княгини Ольги Александровны (1893 г.). На нем изображена маленькая Ольга, на лице которой внимание привлекает выражение взрослой, сильной девушки. Лицо приковывает внимание зрителя, а фон и одежда, в отличие от портрета Юсуповой, не играют большой роли, так как главное в этой картине – передача эмоций и мыслей этой маленькой девочки.

В каждой работе Серова виден авторский почерк художника. Например, в парадных портретах он стремился избегать свойственной этой форме напыщенности, в то время как критикам не хватало этих качеств: такое своеобразие парадных портретов они критиковали за отсутствие почтительности к модели и жанру в целом [9].

Широкое признание таланта Серова привело к получению им заказов от императорского двора на написание портретов царских особ. Одной из известнейших работ художника подобного рода явился «Портрет императора Николая II», написанный в 1900 году. Это произведение демонстрирует новаторство художника в понимании человека такого высокого статуса. Если сравнить картину с традиционными портретами европейских королей и русских императоров, то сразу бросается в глаза значительное изменение в понимании предмета изображения. Перед нами не император, а обычный человек, военный, со своими тревогами и заботами. Это один из тех портретов, в котором все внимание обращено именно к лицу. Нет той величественности императора, а есть его настоящие эмоции [7]. Константин Коровин писал: «Серов первым из художников уловил мягкость, интеллигентность и вместе с этим слабость императора, и запечатлел их на холсте...» [Там же].

Короткий обзор выделенных вариантов портретного жанра в творчестве В. Серова позволяет сделать вывод о том, что художник явился подлинным новатором в трактовке этого традиционного для европейского искусства жанра. Предметом его внимания становится индивидуальность моделей, изучение их человеческой уникальности или особых свойств общего человеческого типа (как живая органическая непосредственность и подвижность детей или лучащееся

обаяние девочек и девушек). Портретные решения очень своеобразны, и к каждой модели он находит свою манеру написания, цветовое решение и даже материал. Так, скажем, своего отца композитора А. Серова он изобразил за работой, а молодого в то время писателя М. Горького – вне интерьера, в особой позе, подчеркивающей суть его натуры.

Сложность поставленных задач и их решение заставляли Серова каждый раз раскрываться все сильнее как художник и проявлять новые грани своего таланта. Благодаря этому Серов стал одним из тех художников, которые глубоко выражали современные эстетические представления о человеке. Последние годы жизни Серова были отмечены высоким взлетом мастерства. Художник в совершенстве овладел написанием образов, в которых сочетал всю человеческую красоту и характерность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всеобщая история искусств: В 6 т. / Под ред. А. Чегодаева. – Т. 2 – Кн. 1 – М., 1960 – 957 с.
2. История русского искусства. Том 10 (13). Книга 1. Русское искусство конца XIX — начала XX века. Под ред. Н.П. Лапшина, Г.Г. Пospelова - М.: Наука, 1968. - 510 с.
3. Русское искусство XIX века. Учебное пособие. Автор И.Е. Печенкин / М.: ИНФРА – М, 2018 г. – 356с.
4. Кудря А. И. ЖЗЛ: Валентин Серов. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 112 с.
5. Репин И.Е. Далекое близкое. Под ред. и со вступ. ст. К. Чуковского. - 5-е изд. - М.: Академия художеств СССР, 1960. - 309 с.
6. Орлова Е. «Валентин Серов». «Рипол классик». М. -2018. – 40 с.
7. Журавлева Т. Валентин Александрович Серов (1865-1911) [Электронный ресурс]. - URL: <https://gallerix.ru/read/valentin-aleksandrovich-serov/> (Дата обращения 09.04.2019).
8. Статья. Эпоха Романтизма [Электронный ресурс]. – URL: <https://medium.com/eggheado-art/-79f17fe5569a> (Дата обращения 08.04.2019).
9. Статья. Художественно-стилистические особенности портретной живописи В.А. Серова [Электронный курс]. – URL: https://studwood.ru/756891/kulturologiya/hudozhestvenno_stilisticheskie_osobennosti_portretnoy_zhivopisi_serova (Дата обращения 10.04.2019).